) formation DPEA Scénographe

Mentions \leftarrow

Spectacle vivant / Architecture des lieux scéniques / Muséographie

LUMIÈRE / IMAGE / ART PERFORMATIF / MÉDIATION

Beaux-arts*Nantes École supérieure des beaux-arts Nantes Métropole

DEVENIR SCÉNOGRAPHE

Créée en 1984 Clermont-Ferrand, ouverte à Nantes depuis 1999, la formation DPEA* Scénographe est fondée sur l'idée que l'architecture, l'urbain, le paysage, ont ceci de commun avec le théâtre et le cinéma, qu'ils conjuguent l'espace, le temps et l'action pour susciter, chacun à leur manière, sens et valeur.

S'élargissant à la question de l'architecture et de l'espace urbain, la scénographie se définit comme une discipline opératoire, artistique et professionnelle.

Dans son acception contemporaine, la scénographie est définie comme l'acte de concevoir l'espace sensible propice à la représentation ou présentation publique d'une oeuvre, d'un objet, d'un évènement. La scénologie est définie comme l'étude scientifique de la scénographie et constitue ainsi un domaine de recherche. Elle vise la production de connaissances théoriques scientifiques. La scénographie est l'art de la transformation d'un espace en scène, en lieu scénique : c'est une pratique opérationnelle de l'espace, d'autres approches artistiques et créatives participent à ces transformations. Dès la rentrée scolaire 2015, l'équipe pédagogique propose un DPEA avec deux mentions, Spectacle vivant / Architecture des lieux scéniques / Muséographie ou Lumière / Image / Art performatif / Médiation avec l'École supérieure des beaux-arts de Nantes Métropole.

*DPEA : Diplôme propre aux écoles d'architecture

UNE FORMATION EN MOUVEMENT

Une métropole, deux écoles, le Département scénographie de l'Ensa Nantes s'associe avec les Beaux-Arts de Nantes Métropole..

Cette formation située « loin du plateau » au sein d'une école d'architecture, s'en trouve paradoxalement très proche : que ce soit d'aller vers tous les types de plateaux connus et disponibles ou inversement d'amener le plateau vers l'école, d'investir des lieux, des espaces vides. Cette formation propose de travailler l'art du déplacement aussi bien physique qu'artistique en tenant compte du champ de l'oeuvre d'art, de sa connaissance, de sa transmission aux publics notamment par les nouvelles technologies et de son inscription au sein d'un lieu ou d'un espace de monstration.

ORGANISATION DES ÉTUDES

Une formation qui se décline en 4 modalités:

- Unité d'enseignements théoriques (UET)
- Unité d'enseignements pratiques (UEP)
- Temps étudiant (Travail personnel, travail en groupe)
- Stages et mises en situations professionnelles (UE stage) et (MSP, mise en situation professionnelle)

DÉCOMPOSITION:

M1: Tronc commun: La Scénographie dans toute son amplitude
34 semaines = 8 mois; 650 h = 8 X 82 heures / mois
3 semaines de cours = 1 semaine d'expérience (workshop atelier rencontre vo)

3 semaines de cours......1 semaine d'expérience (workshop, atelier, rencontre, voyage, travail perso/recherche)

M2 : Deux mentions de spécialisation :

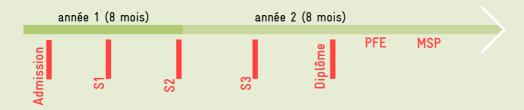
Spectacle vivant / Architecture des lieux scéniques / Muséographie Créateur Lumière / Image / Art Performatif / Médiation

34 semaines = 8 mois; 650 h: 8 = 82 heures / mois

3 semaines de cours......1 semaine d'expérience (mise en commun des trois mentions, travaux d'études commun, projets, production de documents et de références....)

Stage et mise en situation professionnelle : fin de 2ème année

mise en situation professionelle, stages professionels suivis

Evaluation : 4 semestres d'ECTS, projet de fin d'étude et mémoire (diplôme)

ANNÉE 1 : M1

La scénographie dans toute son amplitude : Architecture - Espace - Arts - Lumière - Son - Image

Enseignements	heures de travail encadrées	heures de travail person- nelles ou en groupe	description		
UET 1 la scénographie une culture de l'espace 14 ECTS	200 h	225 h	Histoire des arts et de leurs croisements des origines au XXIe siècle : Architecture scé- nique, arts de l'espace, théâtre, opéra, danse, cinéma, lumière, arts de la rue, expositions, arts plastiques, musique, littérature		
UEP 1 scénographie de spectacle vivant 14 ECTS	150 h	175 h	L'enseignement professionnel		
UEP 2 Scénographie Paysage/Artsde la rue 14 ECTS	150 h	175 h	est constitué de projets, arti- culés entre eux par les ensei- gnants : projets de recherche et de création, visites de lieux, restitutions, analyses technique et économique avec les outils		
UEP 3 Scénographie et architecture des lieux scéniques 14 ECTS	150 h	175 h	d'usage (dessins, maquettes, dossiers d'étude)		
(1ECTS = 25h) Total 1500h / 25 60ECTS	<u>Première année :</u> 650h + 750h + 100h de stage encadrées (4 ECTS)				

-ANNÉE 2 : M2

Deux mentions de spécialisation : Spectacle vivant / Architecture des lieux scéniques / Muséographie, Créateur Lumière / Image / Art Performatif / Médiation

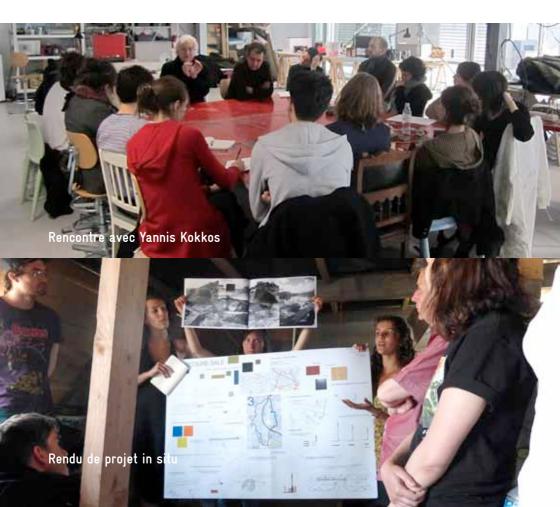
Enseigner	heures de	heures de travail		
Mention Spectacle vivant / Architecture des lieux scéniques / Muséographie	Mention Lumière / Image / Art Per- formatif / Médiation	travail enca- drées	person- nelles ou en groupe	
UET 2 Scénographie, Lumière et Art Enseignement théorique 10 ECTS			225 h	
UEP 4 Scénographie / muséographie 10 ECTS	cénographie / Lumière / Espaces nuséographie urbains / Architecture		175 h	
UEP 5 Scénographie cinéma 10 ECTS	UEP5 Lumière de spectacle 10 ECTS	150 h	175 h	
UEP 6 Scénographie de spectacle 2 10 ECTS	UEP 6 Lumière, art performatif, Projections d'images 10 ECTS	150 h	175 h	
Mémoire (8 ECTS) + (travail étudiant er	200H			
- Stage encadré (4 ECTS)			100H	
(1ECTS = 25h) Total 1500h / 25 60ECTS			2ème année 650 h + 750h + 100 h	

L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL SE CONSTRUIT ENTRE DEUX AXES :

- **1 Énonciation** : Dans une dynamique de forme : cours, conférences, séminaires, conversations, audio-visuel, rencontres, lectures, exposés, visites.
- **2 Réception, récolte** : Analyses, restitution, fabrication d'outils de mémoire, de références, mise en expérience dans les projets.

Les évaluations : Elle sont organisées en contrôles continus, lors de rendus semestriels et complétées par le mémoire d'étude.

L'équipe pédagogique est très attentive à la restitution des éléments étudiés lors des cours théoriques, pendant les séminaires et les conférences. Ces restitutions sont présentes pendant les rendus de projets, et peuvent être écrites ou exposées à l'oral. Le sens de cette démarche est de construire des références et de la documentation sur chaque expérience d'étude et de travail.

DATES ET INSCRIPTION

Disponibles sur le site de l'Ensa Nantes. http://www.nantes.archi.fr/le-dpea-scénographe

CONDITIONS D'ADMISSION

La formation s'adresse à des étudiants titulaires au minimum d'un diplôme de 1er cycle licence (troisième année d'étude dans les domaines de l'architecture, des disciplines artistiques, du design d'espace et de l'histoire de l'art). Elle est également accessible à des professionnels dans le cadre de la formation continue.

Le prérequis nécessaire est la maitrise des outils de représentation spatiale, visuelle et plastique (dessin d'art, dessin d'architecture, dessin technique, photographie, infographie). L'indispensable est de savoir dessiner, à la fois en termes de mode de pensée et de mode d'expression.

DÉROULEMENT

L'admission des étudiants s'effectue sur base d'un dossier. Il doit comporter une proposition scénographique personnelle élaborée à partir d'un texte dramatique imposé. Cette proposition implique la conception d'un dispositif scénique, d'un décor, de costumes, de mobilier, d'accessoires, de lumières, exprimée par un story-board, des maquettes planes et la photographie de maquettes volumes. La proposition doit préciser l'implantation dans un lieu scénique défini avec plans, coupes et élévations.

EFFECTIF

A l'issue de la sélection, vingt étudiants sont retenus.

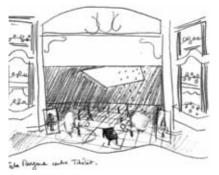

> LES ÉTUDES

Quatres notions fonctionnent ensemble et résument le démarche pédagogique de la formation. Elles sont articulées autour de la création et de la recherche.

REPRÉSENTER:

La représentation est la transcription de l'observation que l'on fait du monde, la façon dont on l'appréhende chargé de son bagage culturel. La représentation peut prendre divers aspects. Elle organise, hiérarchise, distingue et révèle. Elle est un des outils de définition du projet.

Croquis story board A Chevalérias

Maquette : «Théâtre utopique» Exercice de Xavier Fabre

QUALIFIER:

La qualification révèle les valeurs accompagnant le projet, c'est aussi ce qui accompagne les choix et aboutit à la définition des intentions.

Processus : étude et exposé

RACONTER:

Le processus narratif met en mouvement les intentions depuis la première idée jusqu'à l'appropriation par autrui en passant par l'élaboration et la construction.

Maquette décor

Exercice d'architecture scénique avec Pascale Guillou

MESURER:

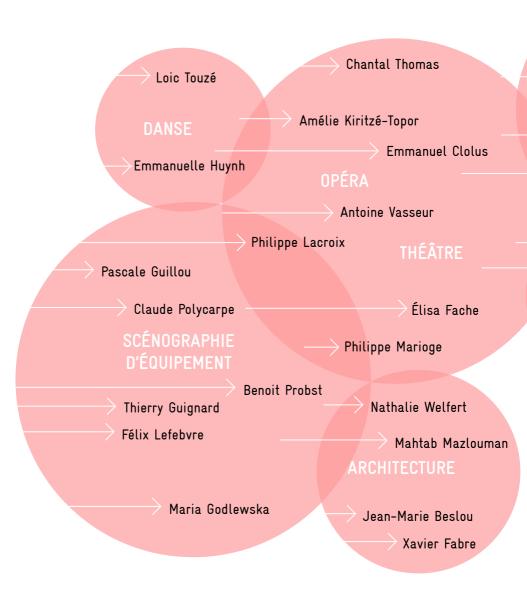
La mesure est le rapport que nous avons à l'espace et au temps. Elle nous situe par rapport aux éléments. La mesure normée permet de saisir et d'échanger, mais ce n'est pas la seule. Le corps est aussi la mesure du monde réglé par l'acuité des sens, ce à des échelles très différentes.

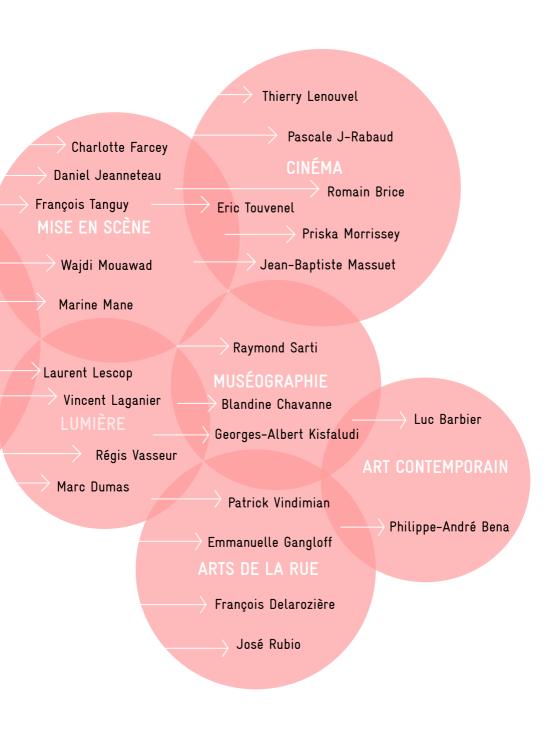

Atelier de la Machine

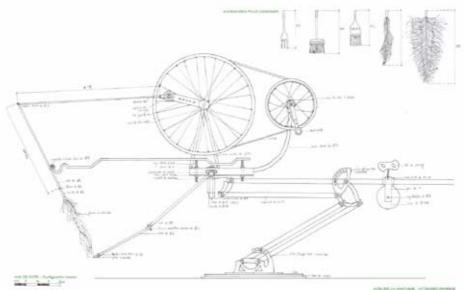
PARTICIPENT À CETTE FORMATION

Professeurs et intervenants

Plan d'étude pour l'Expédition végétale 2. Perrine Attinger

PARTAGES PROFESSIONNELS

Exposition Arts et Sciences

« La Robe et le Nuage » Scénographie, exposition scientifique la radio protection, GIP Arronax, Conseil Regionnal, IRSN, l'IN2P3-CNRS, Hangar à Bananes, Nantes octobre 2011.

Exposition ARDEPA

« Les architectes ligériens », Scénographie, réalisation et montage, Galerie Loire Ensan, novembre 2015.

Machines de spectacle

« Expédition végétale 1 et 2 », Production d'éléments scéniques, jeux. Compagnie La Machine. Dessau (Allemagne) septembre 2010. La Rochesur-Yon, juin 2013.

Exposition

« Visuel Urbain », Galerie Loire Ensan, scénographie, LAUA, novembre 2013.

Spectacle

« Les Naufragés du Fol Espoir », Théâtre du Soleil, Ariane Mnouchkine scénographie du site du parc des expositions Nantes. Accueil de la compagnie dans l'école, débats, rencontres, mai 2011.

Cirque avec le Grand T

« Les Colporteurs », Patrick Vindimian Scénographie du campement pour la compagnie les Colporteurs sur l'Île de Nantes. Recherche et ingénierie sur les dispositifs de Tenségrités et sur les chapiteaux dans les arts du cirque.

Nantes, décembre 2012.

« Maintenant ou jamais » Circa Tsuica / Cheptel Aleïkoum Scénographie du campement, Parc des chantiers, Île de Nantes, Sept/ dec 2014

Salle de spectacle

« La Yourte », Xavier Fabre architecte. Étude, conception et coréalisation d'une salle de spectacle pour le Grand T, Nantes mai/juin 2013.

Spectacle

Aurélien Bory, Grand T Nantes Étude et réalisation de prototypes de dispositifs scénographiques, recherche corps et mouvements dans les spectacles d'Aurélien Bory. 2013/2014.

Spectacle

Wajdi Mouawad, Accueil suivi de création «Philoctète», production du Grand T à l'ENSAN, Juin 2015.

INTERNATIONAL

Le DPEA scénographie est partenaire de l'Escuela taller de Bogota et la Fondation Quintapora.

L'école de Bogota s'est spécialisée sur les métiers du patrimoine, la scénographie, les arts du cirque.

Échange d'enseignants, de projets étudiants, accueil à Nantes du directeur de l'Escuela Taller de Bogota, pour le développement d'un pôle des arts vivants, sur le site de la station de la Sabana à Bogota (projet en cours depuis 2012).

LES ÉTUDIANTS

